

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: 18720061151715

UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

李斯特《意大利游记》探究

An Exploration of Liszt's Italian Années de pèlerinage

王 叶 胤

指导教师姓名: 陈舒华 副教授

专 业 名 称: 音 乐 学

论文提交日期: 2009 年 3 月

论文答辩日期: 2009 年 月

学位授予日期: 2009 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2009 年 3 月

李斯特《意大利游记》探究

王叶胤

指导教师姓名: 陈舒华副教授

厦门大学

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（   ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于   年   月   日解密，解密后适用上述授权。

（   ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年   月   日

摘要

本文以李斯特标题性钢琴套曲《旅行岁月》之《意大利游记》为研究对象，回溯这部自传式作品的创作背景；梳理李斯特标题音乐的美学观点；分析作品中所汲取的意大利文艺复兴时期绘画、雕塑、文学等领域的艺术营养；揭示作品中李斯特将其个人生活体验与文学作品等元素融入音乐中，使这些元素在精神上达到高度契合，从而使他的钢琴音乐本体在作品体裁、和声语汇、技术表现等方面取得的创造性发展与突破；探究作品在内容与形式上的特点，为演奏者更好地诠释作品和学者的进一步研究提供参考。

关键词：《意大利游记》；艺术营养；诗意和声

Abstract

This paper selects Liszt's *La Italie* from his program music piano cycle *Années de pèlerinage* as the research object. It traces the background of *La Italie*, which is autobiographic, presents Liszt's aesthetic opinions on program music and displays the artistic treasures which *La Italie* has absorbed in its creation from Italian Renaissance in paintings, sculptures and literature and so on. On the basis of the above research, the paper further works on the connotative and spiritual blending of Liszt's personal experience with the literary and artistic works in *La Itali*, as well as the development and breakthrough of piano musical ontology in form, harmonious vocabulary and playing techniques etc., which are brought by penetration of the blending into musical language. Therefore, characteristics of *La Italie* in content and form are studied, which enables piano players to better interpret the work and provides scholars with valuable reference in their further research.

Key words: Italian *Années de Pèlerinage*; Artistic Treasures; Poetic Harmony.

目 录

引 言	1
第一章 李斯特与《意大利游记》	3
一、《旅行岁月》的创作历程	3
二、《旅行岁月》的创作背景	4
1、人文环境	4
2、情感体验	5
三、《意大利游记》的作品简述	6
第二章 《意大利游记》创作的艺术营养	9
一、意大利文艺复兴时期的艺术作品	9
1、绘画	9
2、雕塑	11
3、文学	13
二、意大利民间艺术	14
第三章 《意大利游记》本体分析	15
一、诗意和声	15
1、频繁的转调	15
2、七和弦与九和弦	17
3、三全音	18
4、半音进行	19
5、全音阶	20
二、形式特点	23
1、“混合体裁”	23
2、主题变形体系	23
三、民间因素	24
1、船歌	25

2、牧歌.....	26
四、技巧发展	27
1、颤音型乐句.....	28
2、同音快速反复.....	29
3、互锁弹法.....	30
4、大跳.....	32
第四章 演奏提示	33
一、研读乐谱	33
二、听觉审美	34
三、音乐与技术.....	35
第五章 结语	36
参考文献	37
后 记	39

Contents

Introduction	1
Chapter One Liszt and <i>La Italie</i>	3
1. Creation of <i>Années de pèlerinage</i>	3
2. Background of <i>Années de pèlerinage</i>	4
2.1 The environment of human culture	4
2.2 Emotional experience	5
3. A brief introduction of <i>La Italie</i>	6
Chapter Two Artistic treasures contributing to the creation of <i>La Italie</i>	9
1. Classic work of art in Renaissance	9
1.1 Painting	9
1.2 Sculpture	11
1.3 Literature	13
2. Folk art in Italy	14
Chapter Three An analysis of <i>La Italie</i>	15
1. Poetic harmony	15
2. Formal characteristics	23
2.1 “Blended form”	23
2.2 Thematic transformation system	23
3. Folk element	24
3.1 Barcarole	25
3.2 Madrigal	26
4. Development of techniques	27
4.1 Shake figuring phrase	28

4.2 Swift tautophony	29
4.3 Interlocking playing technique	30
4.4 Great leap	32
Chapter Four Hints for performance	33
1. Study the music book	33
2. Auditory judgment	34
3. Music and technique	35
Chapter Five Conclusion	36

引 言

弗朗茨·李斯特（Frans·Liszt, 1811-1886），匈牙利作曲家、钢琴家和教育家。

李斯特是一位高瞻远瞩的作曲家，通过发展钢琴技巧性、幻想性领域的新技法，让钢琴如交响乐队般丰富、辉煌。他的晚期作品预示了 20 世纪音乐的许多新想法，是新德意志乐派中推进音乐新进程最有影响力的人物。

李斯特作为钢琴家，以其鬼斧神工般的技巧、善于表达的天赋与一等风流的个人魅力征服了世界，创立了钢琴独奏音乐会，把钢琴从肖邦特色的沙龙聚会中带入现代音乐厅。1837 年在米兰的斯卡拉歌剧院为 3000 多名观众带来独奏会，使钢琴这件乐器更加民主化。在 1839-1847 短短的几年时间里，他举办了 1000 多场音乐会，足迹遍布西班牙、葡萄牙、法国、德国、奥地利、英国、爱尔兰、罗马尼亚、土耳其、俄罗斯等多个国家。

李斯特作为教育家，创办了“钢琴大师班”，这个概念在器乐教学领域具有深刻意义并占据重要地位。李斯特相信年轻的演奏者会激发其他青年学生的潜力，从而尽量完美自己的演奏而达到一个新的高度。19 世纪晚期大部分重要的钢琴家都是李斯特的弟子，其中包括第一个演奏李斯特专场独奏会的钢琴家汉斯·冯·彪罗（Hans von Bülow, 1830-1894），卡尔·克林德伍斯（Karl Klindworth, 1830-1916），卡尔·西格（Carl Tausig, 1841-1871）以及威廉·梅森（William Mason, 1829-1908）。

回溯、梳理李斯特的创作历程，不能不惊叹于他作品数量的庞大、内容的丰硕。台湾师范大学陈玉芸认为其原创钢琴作品可分为五个部分，分别是：音乐会或技巧性的练习曲；富于宗教性与诗意的作品；变奏曲与诙谐进行曲；具有民族特色的作品；小品与舞曲。其中较为外在的、热闹的作品例如《超技练习曲》、《匈牙利狂想曲》受到演奏者的偏爱。其实这些只是李斯特偶尔表达的内容。以“做作曲家中的诗人”为目标的李斯特，执着以毕生的精力创作“同时具有感觉和思想活动”的作品。近年来李斯特作品中极富诗意性、具有深刻哲理性的三册《旅行岁月》开始受到演奏者的关注。

钢琴家布伦德尔认为：“李斯特的《旅行岁月》，是最让人满意的钢琴作

品之一，亦是较不熟悉的一部”。他提出，其中的第一年和第二年构成一个系列，只有连续聆听，这些作品才能显示出她们的多样性和组织概念的精练。布伦德尔录制出版了李斯特旅行岁月之《瑞士游记》与《意大利游记》的全套作品，以学者的严谨态度、哲学而细腻地演奏与解说，带领听众感受李斯特的热情与深度。李斯特是一个充满抒情诗意的诗人，同时又是雄辩家，其作品形式自由的特点源自音乐作品的诗意本质，而音乐的热情又创造了辉煌的技巧。在《旅行岁月》中，李斯特作为流浪者和作曲家，作品不但体现了自己的诗意、灵气和丰富的情感体验，还大量汲取了意大利文艺复兴时期的艺术和文学中的艺术营养，并且融入了意大利民间创作因素。文艺复兴末期的意大利，音乐艺术领域正掀起一场真正的革命。1582年，伽里莱依(Vincenzo Galilei 1520-1591)为实践其新风格将但丁《地狱篇》中的“雨高里诺伯爵”谱成了一段独唱曲。而李斯特则有感于但丁《地狱篇》中的戏剧性，历经十年创作了作品构架自由而多变的奏鸣曲式幻想曲《但丁读后感》。

李斯特在《旅行岁月》中纵情挥洒的诗意想象，乃是来自对原本即充满诗意的周围世界的敏感捕捉与深邃洞见，每一曲都在传达着微妙而精确的情感体验。分析研究这部作品的特点有助于我们更全面地了解李斯特钢琴音乐作品的内容，体会李斯特的核心音乐情感。本文以集中了意大利文学与艺术成就的《意大利游记》为研究对象，通过论述作品的创作背景，分析作品的音乐本体，从而揭示李斯特在创作中的思考和感受表现在音乐作品形式上的特点。

第一章 李斯特与《意大利游记》

一、《旅行岁月》的创作历程

《旅行岁月》之一、二，即《瑞士游记》与《意大利游记》中的大部分作品为年轻的李斯特与玛丽在欧洲游历时所作。

1835 年春天，李斯特和已为人妻的玛丽·达古尔特伯爵夫人为逃避流言蜚语私奔前往瑞士，在瑞士乡间四处游览，先后拜访了 Lake Wallenstade (华伦城之湖)、William Tell's Chapel (威廉·退尔礼拜堂)，并在乔治·桑的陪同下前往 Chamonix Valley(白朗峰 (MontBlanc) 山脚的沙木尼谷)。期间，李斯特所见所闻的印象——瑞士的草原、暴风雨、山脉泉涌都体现在李斯特的 Album d'un voyageur 中，这部作品在魏玛时期 (1848-1855 年间) 再次被修订并编录为旅行岁月的瑞士卷。

1838 年春天，多瑙河泛滥引发了饥荒。这个民族灾难成了李斯特一生中重要的转折点。同年 4 月，李斯特从威尼斯来到维也纳，为灾民筹办了独奏音乐会，由于受到热烈的欢迎，在预定 6 场的基础上又增加了 4 场。这些音乐会标志着他又正式回到舞台上并受到大家广泛的关注。

随后，李斯特与玛丽·达古尔特伯爵夫人从罗马来到卢卡 (Lucca) 以及 San Rossore 的一个小渔村，一起迎接他们的第三个孩子 Daniel 的出生。期间，受意大利的艺术和文学的启迪，李斯特开始他的《旅行岁月》之《意大利游记》的创作，包括三首彼特拉克十四行诗的第一个版本、Il Penseroso(参观米开朗基罗著名的雕塑后)、Sposalizio (有感于拉菲尔的壁画一处女的婚约) 以及这套作品中最重要也是最后一首作品，取名《但丁读后感》(Après une lecture du Dante)，一般大家称之为《但丁奏鸣曲》。^①

李斯特和玛丽·达古尔特伯爵夫人在瑞士开始《旅行集》(Album d'un voyageur) 的创作，而在李斯特创作《意大利游记》时，二人的关系由于感情的破裂逐渐走到了尽头。从 1839 年起，李斯特便展开了史上无与伦比的艺术

---

^① The New Grove Dictionary Of Music and Musicians, P760.

演奏生涯，成为众多钢琴家的偶像。1838年，李斯特完成了《意大利游记》7首作品中6首作品的创作，但这套作品直到了1861年的魏玛时期，经过李斯特的修订整理后，才以《瑞士游记》和《意大利游记》命名出版。《旅行岁月》中的威廉礼拜堂和欧伯曼山谷、米开朗基罗著名的美第奇家族陵墓群雕，透露出他们的行迹。因此，在某种意义上《旅行岁月》是“一部自传式的作品”。^①

二、《旅行岁月》的创作背景

1、人文环境

1830年发生的法国7月革命使李斯特在失去父亲与恋人的双重打击后重新振奋起来，全神贯注地阅读雨果、巴尔扎克、圣佩韦的著作。而力图把政治自由和天主教教义结合在一起的拉梅内成为了李斯特的良师益友。这个时代的巴黎，沙龙是知识分子和艺术家生活的中心，这里掺杂着法国革命派的各种激进的思想。这其中有作家圣佩韦、雨果、巴尔扎克和乔治·桑，画家德拉克洛瓦（Delacroix, Devéria, 1798-1863）和阿里·谢佛尔（Ary Scheffer, 1795-1855），以及来自华沙的流亡者包括肖邦和波兰民族诗人（Mickiewicz, 1798-1855）等等，都是浪漫主义运动的领导者。与此同时，文艺复兴之父但丁的文学作品中主角的特立独行与对真理的渴望，与这一时期的浪漫主义者切身的体会引起了共鸣，在当时的法国掀起一股但丁热潮。李斯特在巴黎社交界相继结识了音乐家柏辽兹、肖邦、阿尔康(Alkan)、希勒（Hiller）和帕格尼尼。柏辽兹戏剧性的标题音乐，肖邦诗意的钢琴语言以及帕格尼尼辉煌的技巧对李斯特的创作产生了深刻的影响。

在这样的环境里，浪漫主义成为李斯特所有思想的基调。年轻的李斯特认为音乐是情感的语言，这种语言能够在所有细微差别和强烈程度上表达情感。李斯特肯定音乐语言的描述力量，积极倡导标题音乐，欣赏诗意的标题和性格化的旋律，并认为，“艺术应当融合在一起，并且它们之间的疆界应该被废除，以便达到最大的表现力。这样，音乐和文学、音乐和诗歌的结合就在歌剧当中发现了，但是两者从来没有完全混合或者结合在一起”。李斯特宣称标题音乐能够让这种理想达到，因为“诗歌的精神可以完全转换进这种形式

^① The New Grove Dictionary Of Music and Musicians, P759.

当中而没有留下什么：这是能够重新创作传统形式的革命性配方。”^①

李斯特的标题音乐美学观在《旅行岁月》的创作中表现得淋漓尽致。首先，《瑞士游记》中大量地使用拜伦(Byron)、席勒(Schiller)和塞南克尔(Sénancour)的诗句为作品题词，以提示作品的诗意与内容；其次，与其他浪漫主义作曲家一样，李斯特对大自然的草原、暴风雨、山脉泉涌的描写都最紧密地与自身的情感体验、思想结合在一起。《意大利游记》中，除了引用诗歌作为题词，李斯特的音乐呈现给大家的就像是一幅全景图。他从诗歌、绘画等其他艺术中吸取养分，精心融合不同的艺术形式同时，又不迷失自己创作的特点。

《意大利游记》的创作正如李斯特所倡导那样，通过标题音乐的形式融会其他艺术精髓，从而实现音乐语言表现力质的飞跃。李斯特对于标题音乐的评论对我们理解、演奏《旅行岁月》具有更深刻的启发性：“标题的任务不外是事先向听众揭示出促使作曲家写作这个或那个作品时的内在动机，以及作曲家力图在作品中表达的思想。虽然，在作品写成以后列出标题，借以解释器乐作品的情感内容这一做法是幼稚的……但大师们毕竟还是自己作品的主人，他永远是在一定的影响下写出这些作品，而后再打算使这些印象深入听众的心灵的。”^②

2、情感体验

强烈的宗教冲动与尘世间动人、不被理解的爱情构成李斯特个人生活中的一大矛盾，使我们始终很难了解他。

李斯特的父亲亚当·李斯特（1776-1827）青年时为成为神父，曾在斯洛伐克的 Malacka 和 Tyrnavia 的圣芳济会（franciscans）的修道院接受培训，并且以弗朗西斯（Franciscus）为他的儿子命名。13 岁的李斯特在英国旅行演出期间，被圣保罗大教堂唱诗班千名儿童的演唱所深深打动。神秘的教堂深深地吸引着年轻的李斯特，他当时已经熟知圣人们的生活并且阅读了 Thomas a Kempis 所著的《效仿基督》（the Imitation of Christ）。他着迷宗教，用大量时间祈祷，甚至渴望成为牧师。亚当认为李斯特属于艺术而不属于教堂，反对

^① 恩里科·福比尼著，修子健译，西方音乐美学史[M]，P250 第 21 行。

^② （匈）李斯特著，李斯特论柏辽兹与舒曼[M]，北京：人民音乐出版社，1962.8. P47.

李斯特的想法。而随着亚当的突然去世以及他与学生卡罗琳女伯爵恋爱的失败，李斯特受到强烈的精神创伤，再次对宗教深深着迷，在母亲和告解神父的恳求下才没有加入神学院。

七月革命之后，才华横溢的李斯特是巴黎沙龙中最美丽的男子，他的魅力征服了巴黎美貌的公主、夫人，一个个投入他的怀抱。1832 年年底的一次沙龙聚会上，李斯特邂逅了玛丽·达古尔特伯爵夫人，并对身材窈窕、举止非凡、优雅高贵的伯爵夫人一见倾心。虽然李斯特和玛丽·达古尔特伯爵夫人地位悬殊，但是共同的浪漫主义理想却把他们的视线和情感联系到了一起。李斯特当时 22 岁，玛丽年长他 6 岁，已嫁给一个法国的骑兵军官并且已有两个孩子，但这段婚姻对玛丽来说早已是名存实亡。李斯特和玛丽秘密地通过通信交往着，直到 1834 年玛丽六岁的大女儿患脑膜炎死去，玛丽难忍悲痛来到巴黎与李斯特重聚，才真正意义上成为李斯特的情人，而此时整个巴黎都为之震惊。爱情的确会赋予情人无穷的力量，从而去冲击重重的世俗牢笼。但是，李斯特和玛丽·达古尔特伯爵夫人最终还是于 1844 年彻底分手。巴尔扎克以他们的故事为题材创作了小说《贝阿特丽克丝》描写这段令人终生难忘的爱情。李斯特与玛丽在瑞士与意大利的足迹，这份不切实际的感情里对爱的渴望、呼唤与畏惧，都以李斯特的音乐语言记录在《旅行岁月》中，耐人寻味。

三、《意大利游记》的作品简述

李斯特的标题性钢琴套曲《旅行岁月》共三卷，1959-1961 年编入并出版的《威尼斯和那波里——旅行岁月第二年补遗》在这里不加以讨论。第一卷《瑞士游记》包含 9 首标题性音乐作品，其中有感于法国作家塞南克尔 (Sénancour) 的小说而创作的《奥伯曼》(Obermann)，是瑞士卷最长、最深刻的作品。《旅行岁月》的第三卷完成于 1882 年，是李斯特的晚期作品。与前两卷不同，它是一部深刻的内省性作品，由七首虔诚的沉思曲构成，风格质朴而神秘。第二卷《意大利游记》是本文论述的重点，由七首作品构成，集中反映了意大利的艺术与文学的成就。

第一首《婚礼》，创作素材和创作灵感来源于拉斐尔的著名壁画《圣母的

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库